

德米特利·鮑里索維奇·卡巴列夫斯基(1904年生)是苏联最樂觀的藝術家之一。

卡巴列夫斯基在開始走苏联作曲家的独立自主的道路的時候，就把在音樂中体现正在建設美好的新生活的苏維埃人的思想与感情做为自己的生活目标和創作的綱領。在二十五年的整个期間內，他始終不渝地力求实现这个計劃(他於1929年畢業於莫斯科音樂学院，他的第一号作品注明着作於1925年)，但他沒有能够完全作到這一點。他的个别作品(特別是早期的創作)不是沒有各种矛盾的，而且那些影响並不是經常健康的，这当然使他的藝術体现的範圍与力量受到了限制，也就使他的听众減少了。但是基本上卡巴列夫斯基在

他最好的作品中，仍然是一个始終不渝的、堅定的現實主義作者，他能够意味深長地、有內容地、有時引人入勝地用容易了解的音樂語言同最廣大的聽眾“說話”。現在已經有非常廣泛的各界聽眾對這位作曲家感到親切和熱愛了。

卡巴列夫斯基的作品在蘇聯兒童與少年中間非常流行，他為他們寫了很多天才的樂曲，如合唱曲、獨唱曲和器樂曲。

他怀着深切的爱把英雄的蘇維埃青年的令人神往的形象體現在他的歌劇“塔拉斯一家”裏。三部歌劇的作者卡巴列夫斯基博得了蘇聯音樂劇院觀眾的爱戴。在作為一個給戲劇、電影、廣播劇配製了受欢迎的音樂的作家來說，這位作曲家更為廣大的聽眾所熟知和重視，而他的交響曲、大合唱、組曲、室內合奏、鋼琴奏鳴曲與鋼琴小曲、小提琴曲和大提琴曲等，所有這些作品早已使卡巴列夫斯基的名字在無線電聽眾及音樂會聽眾中間著名了。

作曲家卡巴列夫斯基在專業音樂界中也是很有聲譽的和積極的。音樂生活中所有最重要的社會事業積極參加者，著名的天才教育家，尖銳的、深刻的政論批評家卡巴列夫斯基是蘇聯文化藝術中最有權威的人物之一。蘇聯作曲家們把他推選進蘇聯保衛和平委員會內為該會委員決不是偶然的。

使卡巴列夫斯基接近於最廣泛的各界聽眾的首先是他的創作內容。以他的現代思想方針、現代世界觀，反映了共產主義社會建設者蘇維埃人的思想與感情。他的絕大部分聲樂作品都以現代題材為主題。在他的器樂作品中也可以看出接近我們現實的形象。

卡巴列夫斯基即使是在那些離開了我們今天的主題，而把創作的眼光轉向遙遠的過去的那些作品裏，也始終表現出他是蘇維埃的藝術家。最明顯的例子，例如他的第一部歌劇“科拉·布留尼昂”，它的題材部分地應用了羅曼·羅蘭的同名

小說，作曲家以很大的藝術力量肯定了與蘇聯觀眾接近的人民不朽的思想與不可戰勝性和人民的創作天才。

卡巴列夫斯基在創作這部歌劇的時候，曾仔細地研究了古老的民謠的特徵及其藝術特點，照例，他不是死板地引用民間曲調，而是使整個歌劇貫串着它們的精神和優美的歌唱性。

在這第一部大規模的樂劇作品中，清楚地顯露出作曲家整個創作中在某種程度上所具有的某些藝術特點。卡巴列夫斯基主要是抒情詩人、詩人氣質的藝術家。音樂思維的鮮明性與柔和的音樂語言的如歌性是他的特徵，在他某些較晚的作品中，這個如歌性獲得了顯著的俄羅斯民間色彩。卡巴列夫斯基早在剛開始自己的創作道路的時候就寫道：“曲調是音樂中最起作用的一方面”，而他在自己的作曲家的實踐中便經常遵循着這個原則。

在第一首風格還未成熟的作品——“鋼琴協

奏曲”中（是1929年年青的卡巴列夫斯基在莫斯科音樂學院畢業時寫的），我們可以感觸到寬闊的、煊染着浪漫色調的俄羅斯民間歌曲的因素。在形式與技巧已更為完美的第二首協奏曲中，浸透着焦急不安的有時是熱烈的歌唱性。

公民作曲家、社會主義祖國的熱烈愛國主義者德米特利·卡巴列夫斯基的才能，在偉大衛國戰爭年代中大大地擴大了。

在1941年6月22日希特勒匪幫進攻蘇聯的時期，卡巴列夫斯基寫了第一首以跟法西斯進行神聖戰爭的全民事業為題材的歌曲。這首歌曲（作家把它叫做“戰鬥之歌”）過了不久就用無線電廣播出來，而後又在偉大衛國戰爭的前方和後方廣泛流傳。這正像在戰爭的年代裏卡巴列夫斯基所創作的一系列的其它歌曲一樣（如“游擊隊員之歌”、“英雄的兒子”等）。

除去大量的歌曲以外，作曲家在歷史性的會戰的嚴酷時日中還創作了歌劇“在戰火裏”（以莫

斯科的防禦法西斯匪帮為主題)、大合唱“偉大的祖國”、合唱與樂隊用的組曲“人民的復仇者”、“弦樂四重奏第二號”和一系列的器樂曲。在這些器樂曲中，以根據俄羅斯民歌主題所寫的“二十四首鋼琴前奏曲集”為最出色。這部作品的構思本身是獨一無二的。像這樣直接與民謠相聯系的大鋼琴曲集，是全世界音樂作品中從來沒有過的。作曲家獨特而富於創造性地完成了擺在他面前的任務。他所創造的不是把民間曲調改編成鋼琴曲，而是獨立自主的作品。在這部作品裏面，從民謠寶庫中借用來的原來的主題已經成了作曲家獨創音樂中的有機的組成部分。

戰後時期卡巴列夫斯基的最卓越的作品是歌劇“塔拉斯一家”(蔡寧根據戈爾巴托夫的中篇小說“寧死不屈”寫的劇本)。歌劇的內容是普通的蘇聯人和蘇聯青年為了自己祖國的自由與獨立而進行英勇鬥爭。這部歌劇的藝術形象範圍是廣泛和多样化的。

苏联的孩子們的形象——少先隊員与共青团員——經常是卡巴列夫斯基的創作所接近的对象。我們只要回憶一下像“四个小朋友”、“唱吧，同志們，唱吧”、“篝火旁”、“少先隊輔導員之歌”、“磨坊工人，男孩和驢”，以及其他一系列的歌曲是怎样在很多年的長時期內受到欢迎就够了。卡巴列夫斯基不僅为年青的苏联公民創作了声樂作品，他还有一系列專門为苏联兒童所寫的鋼琴曲集，而且，在最近幾年中，作曲家曾計劃寫一套器樂协奏曲集，並且大部分已經完成了。这些协奏曲是供年青的苏联音樂家演奏用的，而且藝術地体现了和他們相近的思想、形象与感情。按照卡巴列夫斯基的計劃，这套协奏曲集將由三首协奏曲組成：即小提琴与管弦樂隊用的、大提琴与管弦樂隊用的和鋼琴与管弦樂隊用的协奏曲。前兩首协奏曲已經寫完、出版並且廣泛地在音樂会中演奏了。

*

*

*

小提琴与管弦樂隊用的协奏曲（协奏曲總譜於1949年由苏联國立音樂出版社出版，同样也有由作者为小提琴与鋼琴改編的樂譜）上的題詞是“獻給苏維埃青年”。听众从协奏曲的第一小節起就已經理解到这个題詞的確切与合理了。整个第一樂章充滿了年青、俏皮的幽默、富有生活樂趣、沒有揮霍过的精力的旺盛。第二樂章以明朗、幻想、貞潔的抒情引人入勝。第三樂章是青年的氣質、快樂、熱情的不可遏止的又一次的爆發。

协奏曲的技巧方面，適合於十年制音樂学校与專科學校的高年級学生和音樂学院一年級的学生。这部作品中結合着三个特徵：即接近苏維埃青年的精神內容、高度的藝術價值与相当簡單的技巧——这是在音樂教育作品中罕有的現象。對於苏联青年音樂家來說，这是一个寶貴的礼物。这首协奏曲培养了学生的音樂技藝，發展他們的審美力。最後，由於內容獨特的“青春”与活力，啓發着青年演奏家們的創作想像力。协奏曲照顧到青

年学生的演奏能力，又特別津津有味地使各种不同年齡的听众都能接受，它迅速牢固地征服了音樂会場。由於这首小提琴协奏曲卡巴列夫斯基荣膺了斯大林獎金，这充分反映了廣泛的苏維埃听众对这首出色作品的态度。

协奏曲的第一樂章是由管弦樂的有力的、剛毅的、号召性格的句子開始的。

其次，在樂隊弦樂器奏着撥弦（不用弓拉出聲音而是用手指撥奏）的背景上，独奏小提琴奏出下列主要主題：

这个主题的主要特点是迅速、有弹性和能動。曲調在毫不間断的運動中不停地、律動多样化中發展起來，一直到和主要主题性格相反的第二(副的)主题出現为止。

第二主题比第一主题更柔和，更明朗。細心的听众可在这个主题裏毫不費力地听出通俗的遼闊的烏克蘭歌曲的音調（这个主题的音調基礎是作曲家由真正的烏克蘭民歌中借用來的）。假如我們在有力的推動式的主要主题裏，感覺到愉快、熱烈的活力、明朗、稍稍帶點戲謔的色彩，那麼副

主題就使听众回憶起溫柔明朗的微笑，雖然按照總的性格來說兩個主題是对比的，但它們的交替決未中止有力的急速的運動，音樂的速度並沒有改變。

第一樂章的中間部分(展開部)是兩個主題的更自由与多样化的繼續發展。在听众面前閃爍着一系列奇異的、由已經熟知的主要主題与副主題的斷片所組成的短的音樂插句。而後，主要主題又重新在獨奏的小提琴部分出現，但它已經完全是另一種更平靜与流暢的節奏了。

这样，在小提琴獨奏与樂隊伴奏之間發生了奇特的“互相呼应”。最後，主要主題在樂隊裏發出了丰满的、強大的声响。然後，獨奏小提琴接上去，正如最初部分中一樣，由弦樂器撥弦伴奏。这

是再現部的開始，即回到第一部分去。它的重複採取了某些變化，又開始奏出了兩個主題的聲音，以宏大的、強有力的、力度逐漸增強的段落結束了協奏曲的第一樂章。

第一樂章的演奏，歷時約需五分鐘，但在这短短的一个樂章中，作曲家能够在音樂裏面有說服力地體現了急速前進的、自由意志的、樂觀的、青年時代的形象。

協奏曲的第二樂章緩慢而如歌，意味最為深長。蘇聯青年的生活是豐富與多方面的，它不僅是活動的、快樂的和俏皮的，它也有深刻沉思的時刻，純潔與光明的幻想，鮮明的、絲毫沒有污濁的抒情的體驗。卡巴列夫斯基的小提琴協奏曲的第二樂章恰恰是以音樂反映了生活的這些方面，用無法形容的話語體現了新鮮的、可能是初次萌芽的深刻與溫柔的情感的魔力。

第二樂章主要曲調的特點是巨大的表現力與純樸性及鮮明性相結合。

Andantino cantabile

The musical score is for a piece titled "Andantino Cantabile". It is written for a piano and voice. The piano part is in 3/4 time, with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The melody is in the right hand, starting with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B4. The accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a half-note pattern in the left hand. The voice part is in 3/4 time, with a key signature of two flats. The melody is in the right hand, starting with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B4. The accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a half-note pattern in the left hand. The score includes dynamic markings such as *mp* (mezzo-piano) and *p* (piano), and a crescendo hairpin.

A musical score for the song 'The Rose Tree'. It consists of three staves. The top staff is for the vocal melody, featuring a treble clef and a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The melody is composed of quarter and eighth notes, with a long phrase spanning the first two measures. The middle staff is for the piano accompaniment, featuring a grand staff (treble and bass clefs). It includes chords and single notes, with a repeating pattern in the right hand. The bottom staff is for the bass line, featuring a bass clef and a key signature of two flats. It consists of a simple line of notes, primarily quarter and eighth notes. The entire score is written in black ink on a white background.

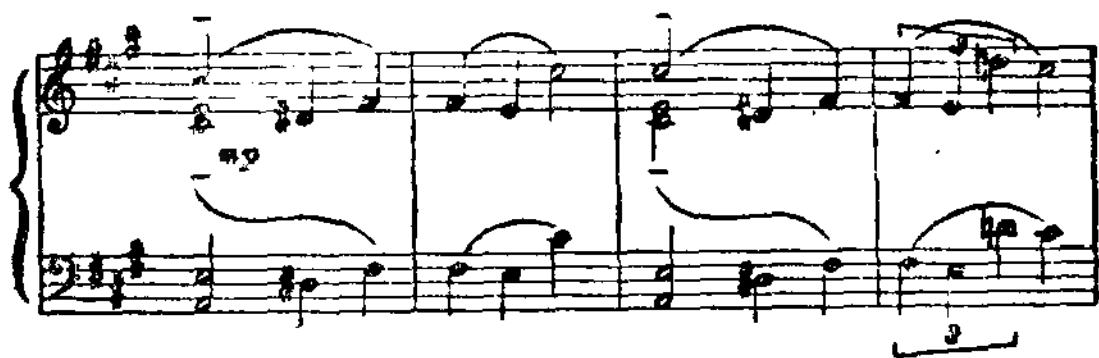
樂隊伴奏的聲音由於加上了弱音器而變得柔和了。獨奏小提琴的曲調顯得溫柔而親切，它含有豐富的更進一步發展的可能性。果然，奏完這個主題的第一部分以後（主題的聲音好像是有深深的焦急不安的問題似的），接着是仍然深刻的，但已經是更明朗的“回答”：

曲調整個在樂隊中重複(長笛獨奏), 小提琴用幻想的、如歌的樂句與輕快的顫音為之伴奏。

第二樂章的中間部分, 速度稍活潑, 獨奏小提琴的曲調較緊張與積極, 但這裏仍保持着總的明朗抒情的幻想性的情緒:

假如把举例的樂隊部分的前四小節同卡巴列夫斯基其他作品中的某些主題相比較，那就可以相当準確地猜想这段插句的标题意义（在卡巴列夫斯基的許多不同作品中，有時会遇到性格上与曲調風格上相似的一些主題，这些主題是被同一标题內容相联系着的）。中間部分的主題的開始，清楚地使人記憶起歌剧“塔拉斯一家”中的一个主題。这个主題在那部歌剧裏象徵着兩個歌剧主角——那斯齐雅与保尔的純潔的青年爱情。这样，我們可以想像出來卡巴列夫斯基寫他的“小提琴协奏曲”的第二樂章的時候，他所憧憬的抒情情緒。

再現部（稍加变化的第一部分的反覆）結束了

这个樂章，这次，主題在樂隊中用全力奏出，独奏小提琴則由於弱音器而变得柔和，用迅速的、流暢的經過句給主題作伴奏。在这个樂章最後結束之前可以听出中間部分的主題的回声。

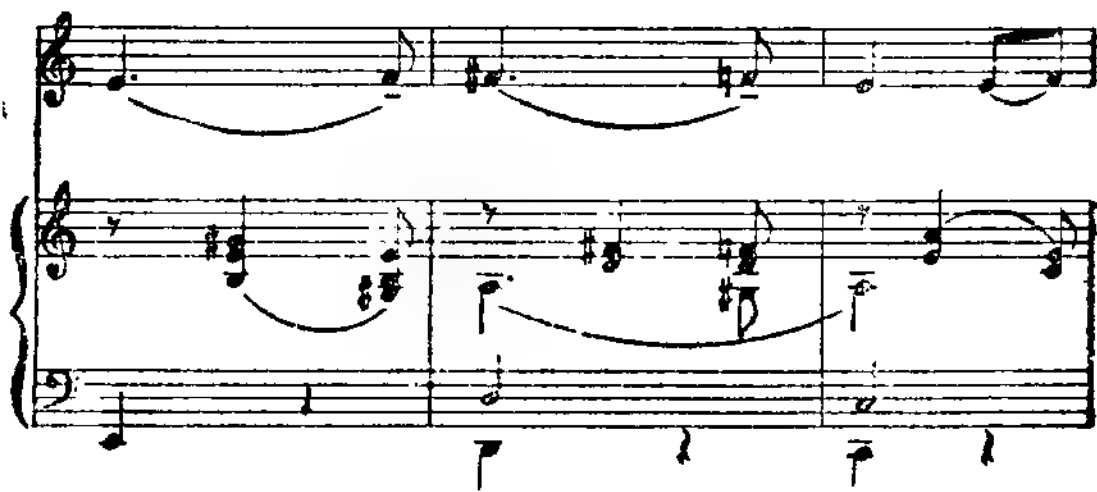
协奏曲的第三樂章（末樂章）重新使我們回到充滿熱情、富有人生樂趣的形象与情緒的境界中去。假如第一樂章在我們面前展開的是積極活動的圖画，那麼第三樂章裏面無憂無慮的樂趣便占着优势。这种在听众面前展開的是少年遊戲与娛樂的形象。

第三樂章中有三个主題，头两个主題在性格上使人回憶起卡巴列夫斯基其他一些充滿兒童与少年藝術形象的作品的曲調材料。例如末樂章的第一主題：

同他所作的受欢迎的歌曲“四个小朋友”有些相似的地方。末樂章的第二主題：

使人記憶起歌劇“塔拉斯一家”中苏联小学生唱的
歌曲的最後一段音調。

和第一樂章裏的情形一樣，卡巴列夫斯基在
末樂章中利用了民歌的音調來創作自己的曲調主
題：

隨後由独奏小提琴奏出樂隊已奏過的片段的
主題(現在它改用大調), 這是真正的烏克蘭民間
曲調。

在各主題極其精妙的發展與非常精彩的裝飾
樂段(小提琴的巧妙的独奏, 以早已出現過的曲調

材料的發展為基礎，不用樂隊伴奏)之後，這首協奏曲以強大的使人動容的結尾而告結束，正像整個地概括了這首卓越作品的偉大內容一樣。

德米特利·鮑里索維奇·卡巴列夫斯基利用器樂，在他自己的“小提琴協奏曲”中有說服力地描繪了一系列的跟蘇聯青年生活有關的藝術形象。青年生活的描述雖然不是詳盡無遺（例如最代表斯大林時代青年的特徵的英雄的動機，在作曲家的歌劇“塔拉斯一家”中那樣鮮明地展開着，可是在協奏曲裏面却完全沒有觸及），但仍然是多方面的。這部作品的藝術影響的主要力量，在於將取自蘇聯生動的現實生活的高度崇高內容，體現在真摯充滿深刻情感的音樂中。

*   *   *

卡巴列夫斯基的“小提琴協奏曲”是1948年寫的，在那一年中就屢次公開演奏。這部作品的最初的演奏者是蘇聯青年小提琴家季那·史聶傑爾曼、伊戈爾·別茲羅德尼和伊戈爾·奧依斯特

拉赫。不到一個月的時間，這首協奏曲的演奏者的數量就增加到十人，這些人中間，不僅是蘇聯一些有才能的青年男女，並且還有最著名的蘇聯前輩小提琴家，裏面有功勳藝術家德·奧依斯特拉赫。自從這部作品初次演出以後，它的聲譽與日俱增，它的聲譽已經早就傳到國外，並在國外廣泛地演奏着。

德米特利·卡巴列夫斯基的這首“小提琴協奏曲”現在已被公認為是蘇聯現實主義音樂創作中的卓越作品之一，而蘇聯現實主義音樂的創作是正在按照 1948 年 2 月 10 日聯共（布）黨中央的決議所指示的道路高漲和發展着的。

